

台湾新电影和大陆第六代电影的纪实美学特征比较研究

张鲁瀛

指导教师

谢青果
副教授

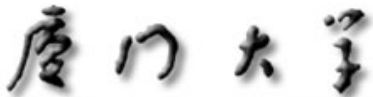
厦门大学

学校编码: 10384

学 号: 30620071152502

分类号_____密级_____

UDC_____

硕 士 学 位 论 文

台湾新电影和大陆第六代电影的纪实
美学特征比较研究

Comparative research on realistic aesthetics feature of
Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film

张鲁瀛

指导教师姓名: 谢青果副教授

专 业 名 称: 传 播 学

论文提交日期: 2010 年 4 月

论文答辩日期: 2010 年 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010 年 4 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的
研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表
的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规
范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()
课题(组)的研究成果,获得()课题(组)
经费或实验室的资助,在()实验室完成。

(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,
未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

200 年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

200 年 月 日

摘要

本研究的对象是台湾新电影和大陆第六代电影，两者兴起的时间虽有一定的距离，但是不约而同地选择了纪实美学作为表现手法。本文从四个方面阐述两者的纪实美学特征，然后分析其相似和相异背后的原因。

第一部分，在相同的传统文化中台湾新电影和大陆第六代所体现的纪实美学特点。纪实美学从电影诞生之日就已经存在，经过了百年的传播和流变形成了一定的特征，即重视电影还原生活的能力，选取日常的生活作为表现对象等。而纪实美学反映在台湾新电影和大陆第六代电影中又有不同的表现特点。台湾新电影的纪实美学是“平淡温和”的，而大陆第六代电影的纪实美学则是“残酷冷静”的。

第二部分，比较台湾新电影和大陆第六代电影在主题上的差异以及差异背后相同的悲剧精神。台湾新电影主题可以概括为两大类，对历史传统的回望和对现代社会的迷茫。大陆第六代电影的主题也可以概括为两大类，对日常生活的还原和对青春成长的困惑。两者看似有着不同的主题，但是这些主题背后却有着相同的悲剧精神，悲剧精神并不是对生活的悲悯，而是表达了对生命的深层次关照。

第三部分，比较台湾新电影和大陆第六代电影在影视语言运用方面的异同。论文从长镜头的运用、声音的运用、光影的选择和蒙太奇的使用四个方面进行比较，研究表明两者对影视语言的不同的运用体现了两者在纪实美学上总体风格差异。

第四部分，比较了台湾新电影和大陆第六代电影创作视角的差异。两者的创作视角有着一定的相似，即从导演的个体经验出发，以影像的方式再现个体的成长，还原过去的历史。但是又有着细微的差异，简言之，台湾新电影是“为人生而艺术”，他们希望通过电影引起观众对人生和社会的反思。而第六代电影的创作视角则更为“私语化”和“碎片化”。这样的创作视角的背后是相同的精英精神。精英精神就是对当下的社会问题有着足够的关注，并且用适当的易于被大众接受的方法表达自己的看法。两者都在不同程度上体现着这一精神。

第五部分,对台湾新电影和大陆第六代电影的纪实美学特征呈现出既相似又相异的原因进行考察。从电影的属性出发,将其影响因素分为两大类,影响市场因素和影响艺术因素。影响市场因素又包括了社会环境和文化环境。影响艺术因素可细分为外来思潮影响和传统文化的影响。综合的分析可以发现两者为什么不约而同地选择纪实美学,又为什么在纪实美学的风格存在着差异。

关键词: 台湾新电影 大陆第六代电影 纪实美学 比较

Abstract

The subject of the research is Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film, the rising time of them is different, but they regard realistic aesthetics as their film's technique of expression coincidentally. This thesis compares their realistic aesthetics feature from four aspects, then analyses the reason for the similarity and difference.

The thesis's first part is about the birth and change of the film realistic aesthetics and the realistic aesthetics feature reflected by Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film which influenced by the same traditional culture. Film realistic aesthetics came into being while the film was emerging; it has formed some certain features such as paying attention to film's being able to reappear life, choosing normal life as subject matter. At the same time, realistic aesthetics which to be reflected in Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film has different characteristic. Taiwanese New Film's realistic aesthetics is undisturbed and moderate, The Sixth Generation Film's is cruel and dispassionate. The following text will analyses revolving around the different characteristic.

The thesis's second part is about difference in themes of Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film and the same tragedy spirit behind them. Taiwanese New Film's themes include retrospect to history and confusion of modern society. The Sixth Generation Film's themes include reappearance of normal life and confusion of growing up. The themes of them is different seemingly, there is same tragedy spirit. Tragedy spirit expresses director's deep attention to life rather than taking pity on life.

The thesis's third part is about difference between Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film's using of film language. There are four aspects different include using of long take , using of sound, using of light ,using of montage .By comparing these difference, we can find out diversity of style of Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film's realistic aesthetics as a whole.

The thesis's fourth part is about differences between Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film's perspective on the creative. Their perspective on creative

has some similarities which basing on director's individual experience, representing individual's growing up by video , restoring the history. However, there are wispy differences between them. Generally ,Taiwanese New Film's perspective on creative is art for life, they hope their films can make the audiences introspect history and society, The Sixth Generation Film's perspective on the creative is chipper and more individual. What behind the perspective on creative is same elite spirit. The elite spirit means enough attention to social problems, then expressing their own opinion to the mass in appropriate way. Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film reflect this spirit in varying degrees.

The thesis's last part is about the reasons for the similarities and differences between Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film's realistic aesthetics feature. Basing on the nature of film, we can divide influence factors into two kinds, the factors influencing market and the factors influencing art. The factors influencing market can be divided into social environment and cultural environment, The factors influencing art can be divided into trend of thought from abroad and traditional culture. By analyzing the factors above, we can find out why Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film choose realistic aesthetics happen to coincide, and why there are many differences in style of realistic aesthetics.

Keywords: Taiwanese New Film;The Sixth Generation Film;Realistic aesthetics ;Comparison

目 录

绪 论	1
一、选题背景	1
二、研究方法	2
三、研究现状	2
四、研究对象	5
第一章 台湾新电影和大陆第六代电影中相同的美学精神——纪实美学	10
一、电影纪实美学的诞生及流变	10
二、相同的文化传统下的台湾新电影和大陆第六代电影	13
第二章 台湾新电影和大陆第六代电影叙事主题的差异	15
一、台湾新电影主题——对历史传统的回望和对现代社会的迷茫	15
二、大陆第六代电影——对日常生活的还原和对青春成长的困惑	18
三、背后相同的精神——“悲剧精神”	21
第三章 台湾新电影和大陆第六代电影影视语言运用的异同	23
一、长镜头——台湾新电影和大陆第六代电影相同的选择	23
二、声音的运用	26
三、光影的运用	29
四、蒙太奇的运用	30
第四章 台湾新电影和大陆第六代电影创作视角的同异	33
一、台湾新电影和大陆第六代电影创作视角的相似与相异	33
二、创作视角背后的共同主导意识——个体精英意识	36
第五章 台湾新电影和大陆第六代电影异同原因分析	40
一、电影市场属性的影响因素	40
二、电影艺术属性的影响因素	44

结 语.....	50
参考文献.....	51
附 录.....	54
致 谢.....	57

厦门大学博硕

Table of Contents

Introduction	1
Section1 research background	1
Section2 research method.....	2
Section3 current situation of dissertation research.....	2
Section4 object of study	5
Chapter 1 Aesthetic spirit in Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film——Realistic aesthetics.....	10
Section1 The birth and change of film realistic aesthetics	10
Section2 Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film in traditional culture	13
Chapter 2 Difference in themes of Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film	15
Section1 Taiwanese New Film's themes——retrospect to history and confusion of modern society	15
Section2 Sixth Generation Film's themes —— reappearance of normal life and confusion of growing up	18
Section3 Spirit behind Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film——tragedy spirit.....	21
Chapter 3 Difference between Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film's using of film language	23
Section1 Long take——the same choice of Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film.....	23
Section2 Using of audioSection3 Using of light	26
Section4 Using of montage	30
Chapter 4 Differences between Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film's perspective on the creative	33
Section1 The similarities and differences about Taiwanese New Film and	

The Sixth Generation Film's perspective on the creative	33
Section2 The dominate spirit behind Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film——Elite spirit.....	36
Chapter 5 The reasons for the similarities and differences between Taiwanese New Film and The Sixth Generation Film's realistic aesthetics feature	40
Section1 Factors influencing market.....	40
Section2 Factors influencing art	44
Conclusion	50
Reference.....	51
Bibliography	54
Acknowledgement.....	57

绪论

一、选题背景

一场从美国开始的经济危机席卷了全球，中国也不可避免地受到影响，GDP增长速度放缓，各种社会矛盾凸显，在这样萧条的环境下，文化事业却实现高速增长，2008年全国电影票房收入达到42亿人民币的水平，与2008年欧美日韩票房大幅度下滑相比，中国的票房收入仍同比上涨了30%。2008年，国产故事片产量为406部，再加上动画片、纪录片以及百余部数字电影，中国电影总产量达到近600部，中国已经成为继印度、美国之后的第三大电影生产国。此外还在多个国际知名的电影节获得重要奖项。

在电影事业蓬勃发展的同时，我们也应该看到，华语电影依然存在着诸多的问题，如缺少民族的电影。中国电影学习好莱坞的模式，高投入大场面，运用高科技制造视觉奇观，的确在一定程度上起到了吸引眼球的作用，却也因此背上了沉重的回报的压力，而中国的电影市场显然还无力承担如此沉重的压力。盲目跟风的结果就是缺少中国自己的民族电影，缺少切实地反映社会生活，张扬民族特质的电影。以美国电影为例，《阿甘正传》《辛德勒名单》等等之所以获得全世界范围内的赞誉正是因为他们是属于美国的电影，同时又是彰显了人性的真善美的电影。反观中国，这样的电影少之又少。还有一些打着民族电影的旗号，只是将中国文化进行简单的符号化，提炼出若干浅显的象征物，将它们到处使用，却脱离现实生活，不对真正的民族特质进行深入的挖掘。这样做不但不能使中国电影摆脱困境，反而使民族电影进一步脱离了观众，当电影事业失去了观众也就是失去了生机和活力。

要如何才能摆脱中国电影目前的困境，使中国电影表达民族特质贴近生活，使观众重新回到电影院，这无疑是一个艰巨的课题。以史为鉴，可以知兴替，回到中国电影的发展进程中不难发现，反映生活表现真实是中国电影一贯的追求，在其中有两个阶段是极具代表性的，就是台湾新电影运动和大陆第六代电影。两

者发生在不同的时期，却都是深受传统文化的影响，在纪实美学的追求上有着惊人的相似。将两者进行比较分析有助于我们寻找中国电影的出路。

二、研究方法

本研究的哲学方法论是辩证唯物主义，在界定台湾新电影和大陆第六代电影的概念以及追溯纪实美学的历史流变、分析原因时都采用了辩证唯物主义的方法，从历史的，具体的，发展的观点演绎和归纳。这对本项研究是很有帮助并且是必不可少的。另外本研究注重理论联系实际的方法，由于电影研究是一项需要大量观影经验的研究，只有在充分的观影实践的基础上才能对研究对象有一个起码的感性基础，进而对影片进行全方位的理性分析。此外，本研究还将采用文献查询、网络浏览、比较研究法等具体的研究方法。文献研究使本研究获得大量相关领域的文字资料，网络也是一项重要的信息来源，而数据统计使本研究更具有量化的优势，比较研究通过横向和纵向的对比，考察了不同环境下的不同情况，使研究更全面科学。

三、研究现状

纵观目前已有的研究成果，并没有直接涉及到台湾新电影和大陆第六代电影纪实美学特征比较这个论题的，现有的关于两者的研究主要涉及两个方面，第一个方面是对台湾新电影和大陆第六代电影个体特征的研究，其中包括两个层面，第一个角度是纵向的历史层面，第二个角度是横向的个体层面。第二个方面是从比较的角度对两者进行比较，比较对象涉及到国内的第五代电影、香港电影及欧洲电影思潮等等。下面进行具体的论述。

（一）研究历史追述

1982年至1986年期间，台湾新电影在台湾岛内引起了极大的关注，许多影

评人纷纷发表评论评价新电影，这些影评考察新电影生成机制中政治、经济、社会等因素的相互作用，分析影片的内容和形式，评判影片的社会价值和美学价值。1988年，焦雄屏将这些时评以《台湾新电影》为名结集出版。这是最早关于新电影的研究，它们最大的意义莫过于以代言人的身份阐发台湾新电影的创作理念，不过这些影评仅限于提出问题而没有实际地解决问题，缺乏深入的理论思辨。90年代后，对台湾新电影的研究朝着理论化、学术化的方向发展，并呈现出跨学科、跨文化的特点。文化研究日益成为新电影研究主要的视点。研究者们多倚重后现代主义、后殖民主义、女权主义等话语系统对新电影本文加以读解和分析。新电影成为研究者阐述西方当代文艺理论以及他们自己的政治或文化主张的一点佐证。

对于大陆第六代电影的研究则要晚于新电影，大陆第六代电影兴起于上个世纪八九十年代交替的时刻，由于当时的大多数导演的创作处于“地下”的状态，因此学术界并没有重视，只有零星的研究。真正的研究热潮源于贾樟柯的电影在海外得到了大奖，也就是进入了21世纪，国内的学术界开始重视这一批生存于体制外的年轻人和他们的作品。这些研究试图界定第六代作为“代”而共有的特性，引入其他学科比如后现代主义，美学、女性主义等分析电影文本，在这一点上和新电影研究有着相似之处。

（二）研究现状概述

从目前已有的研究成果来看，主要是对从两个视野来观照台湾新电影和大陆第六代电影。

1、个体研究的视野

个体研究即对两者进行分别的研究，具体来说可以分为纵向和横向两个角度。首先纵向的角度即历史的角度，将两者放置在历史的进程中，作为电影史的其中一环来研究。比如陈飞宝的《台湾电影史话》，孙慰川的《当代台湾电影1949-2007》，宋子文的《台湾电影三十年》，戴锦华的《雾中风景：初读“第六代”》等，这些研究从社会文化思潮的变迁以及社会历史位移、转换的角度对两者创作实践活动本身、创作作品、预期发展等作了详尽的阐释和分析。孙慰川的书中就

从历史变化、审美观念、主题嬗变和影音风格变化这四个方面对 1949 年以后的台湾电影进行了详细的分析，新电影则是台湾电影史上重要的一环，其创作风格的形成受到以往的风格的影响，并进而影响到后来出现的所谓的“新新电影”。

其次是横向的角度，即研究两者作为电影思潮所具有的特性以及其中某位导演作品的风格。这一类研究在所有的研究中占了很大的比重，比如张琼的《台湾新电影研究》、张燕的《反叛传统的辉煌——台湾新电影初探》、肖雪梅的《“第六代”导演的美学特征》、白娟娟的《东方情趣与乡土诗意的双重建构——论侯孝贤电影的人文化风格》和郭亮的《后现代文化语境下的贾樟柯电影》等等。这些立足于电影文本本身，用文本分析的方法对它们的美学特征、创作风格、影音风格，电影语言的运用等方面进行细致的分析，同时引入其他的理念比如后现代主义、女性主义等，从文化的层面上进行分析。比如赵倩琳的《侯孝贤电影研究》就通过对侯孝贤电影文本的深入，研究了侯孝贤创作电影的主题和风格特征。同时在此基础上，又重点检索了对台湾新电影和大陆第六代电影的纪实美学特征的研究，这一部分的研究中比较多的研究是针对导演个人的纪实美学特征研究，比如张英的《变化的人心和不变的沧桑——侯孝贤电影的写实主义美学精神》，王颖的《个人的史诗——论贾樟柯电影对于时代的纪录》等。由此可见，台湾新电影和大陆第六代的纪实美学特征研究是一个研究的盲点，值得进行深入系统的研究。

2、比较研究的视野

比较研究即将两者分别与其他的电影运动或者电影思潮进行比较，在比较中得出结论。对比较研究的总结和梳理，对本研究的方法论有一定的借鉴的意义。经过对相关文献的梳理不难发现，在比较对象的选择上，学者都都不约而同地选择了第五代导演的电影，将它分别与台湾新电影和大陆第六代电影作比较。如李再文的《悖离与承继——中国电影第五代与第六代比较论》、敖运梅的《殿庙皇城与街头小巷——中国第五代导演与第六代导演刍议》和陈犀禾的《“第五代”电影和台湾新电影之比较研究》等，之所以都会选择第五代电影作为比较对象，理由如下，首先从时间上来说，第五代崛起于上个世纪的八十年代，这与台湾新电影的兴起有着基本一致的时间，两者有着相似的历史环境。第六代电影又是在第五代之后出现的，两者之前有着继承的关系。其次从影响力来看，第五代以张艺

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕